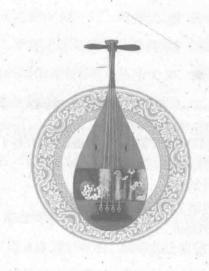




宋词音乐之旅



英山香社

图书在版编目(CIP)数据

明月几时有:宋词音乐之旅/李俊勇编著;刘崇德译谱.—合肥:黄山书社,2018.6 ISBN 978-7-5461-7510-2

Ⅰ.①明… Ⅱ.①李… ②刘… Ⅲ.①宋词-诗歌欣赏 Ⅳ.①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 117742 号

出品人 王晓光

选题策划 汤吟菲 刘 春

责任编辑 刘 春

责任印制 戚 帅 李 磊

装帧设计 尹 晨

出版发行 时代出版传媒股份有限公司(http://www.press-mart.com)

黄山书社(http://www.hspress.cn)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 7层 230071

印 刷 安徽新华印刷股份有限公司

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/12

字 数 200千

印 张 7.5

书 号 ISBN 978-7-5461-7510-2

定 价 52.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店(https://hsss.tmall.com)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,

请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

普及类古籍整理图书专项资助项目

2012年度教育部哲学社会科学研究重大课题 攻关项目"中国古代曲乐整理和研究"成果 (项目批准号: 12JZD011) 序

宋词本为声乐,与曲同源,是唐天宝以来燕乐从宫廷到民间、由器乐而声乐演变的结果,这一结果就是曲子的产生。词乐即"曲子",故其歌词也称曲子词,北宋以来文人渐将为曲子所填写的歌词称为"词",形成一种文体,于是曲子之称便被"词"所替代。词的体制属于倚声填词,它的乐曲是燕乐之遗,节奏上以句为拍,是两宋时期最优美的歌声;它的文词依乐曲填写,宋以来的作者主要是文人士大夫,王国维称为"一代之文学"。世易时移,宋词在舞台上的地位逐渐让位于曲,"风流总被雨打风吹去",作为音乐记录的宋代词乐乐谱也大多湮没不传,像南宋时修内司所编词乐总谱《乐府混成集》,至明末仅留数句残谱,但宋词音乐,仍然不绝如缕。

词乐衰歇之后,部分词乐被曲乐吸收,借曲乐以存。像清代的《曲谱大成》和《九宫大成》,以南北曲谱而收词,风格虽已曲化,其中未必不存古音。明代《魏氏乐谱》为宫廷古乐,所收诗词音乐虽未标出处,亦当渊源有自,为宋词音乐之别传。而《白石道人歌曲》中十七首宋词乐谱,为自宋传至今者,是保存最完整的宋词原始音乐文献。这些古谱,是宋词音乐最有力的见证。我们从中精选了二十首,由古代的俗字谱、工尺谱、减字谱等译为今日通行的五线谱和简谱,让那远去的歌声有机会再次回到舞台歌榭。

在词作的选择上,概以有古谱流传者为前提,兼顾文学与音乐两方面。 文学上,要考虑所选作品的知名度,以脍炙人口的名篇佳作为主,又要照 顾到历史时期的均衡性,两宋各阶段,都要有一些。名家佳制既多,不妨 多选几首。音乐上,既要考虑到旋律的美听效果,又要考虑乐谱是否与词 意贴合,同时还要兼顾乐谱来源的多样性和代表性。所选词乐,采自南宋 姜夔《白石道人歌曲》、明代宫廷古乐《魏氏乐谱》、清康熙时内府所编《曲 谱大成》、清乾隆时宫廷所编《九宫大成》、道光时谢元淮编《碎金词谱》、 琴谱《和文注音琴谱》。这些乐谱,纵跨不同历史时期,也就能粗略看到 词乐自宋以来的基本面貌与变化。当然,要做到文学和音乐的完全均衡, 去取之际,颇费斟酌,结果仍不免既偏且狭。

乐谱的翻译,我们采用直译的方法,以存古谱之真。词作文本,尽量保存古谱歌词原文,少量文字与通行本不同,如句意可通则不改,如改字又波及删改乐谱的,也不改。有些属于明显错误,有些为照顾读者的接受习惯,我们据通行本对个别文字做了修订,如辛弃疾的【青玉案】,《魏氏乐谱》做"东风未放花千树",我们据通行本改"未"为"夜"。所选【玉蝴蝶】,《魏氏乐谱》原词为柳永另一首作品,今改配名篇"望处雨收云断"等。因为普及性质,故文中不再出注。此书为李俊勇应黄山书社之约选编鉴赏,其乐谱酌用我历年来所译,音乐制作则由李占秀承担,出版工作全赖黄山书社精心策划编校,即此谨致谢意。

刘崇德

目录

李重元	释中殊	周邦彦	秦观	苏轼	苏轼	苏轼	柳永	欧阳修	范仲淹
「忆王孙」(萋萋芳草忆王孙) 《和文注音琴谱》	〔夏云峰〕 (天阔云高) 《魏氏乐谱》	〔隔浦莲〕(新篁摇动翠葆) 《魏氏乐谱》	〔满庭芳〕(山抹微云) 《碎金词谱》	〔念奴娇〕 (大江东去) 《九宫大成》	〔永遇乐〕(明月如霜) 《魏氏乐谱》	〔水调歌头〕(明月几时有) 《碎金词谱》	〔玉蝴蝶〕(望处雨收云断) 《魏氏乐谱》	〔朝中措〕(平山栏槛倚晴空) 《魏氏乐谱》	〔渔家傲〕(塞下秋来风景异) 《曲谱大成》
三九	五五		三五	_	一七	=	九	五	

舟 道 石 () 金 词	蒋捷	姜夔	姜夔	姜夔	姜夔	辛弃疾	辛弃疾	李清照	李清照	李清照
七七六六五五四四九五一七三九五一七三										(武陵春) (风住尘香花已尽) 《魏氏乐谱》
	した	七五	七一	六七	大三	五九		五	四七	四三

漁家傲

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。 羌管悠悠霜满地。千嶂里,长烟落日孤城闭。

人不寐,将军白发征夫泪。

漁家傲

(中吕调)

宋·范仲淹 词据《曲谱大成》中吕宫引子填配





1 2 3 2 3 2 2 5 3 2 5
$$3^{\frac{2}{3}}$$
 2 - 2 1 1 5 5 - 5 1 2 1 6 -
长烟 落 日 孤 城 闭。 Δ 浊 酒 一杯 家 万 里,





写这首词的,是"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的北宋名臣范仲淹。范词今存五首,这首〔渔家傲〕 在宋初词坛那个承五代绪余,仍为艳科的时代,不能不说是词坛的一股新风。儿女春帷旖旎之态一变而为家国慷慨之声,形式上是词的体制,内容和风格上却向着诗靠拢。

这首词约作于仁宗朝, 范仲淹任陕西经略安抚副使兼知延州时期, 处于抗击西夏战斗的前沿。据宋魏泰《东 轩笔录》记载, 范仲淹此时填了数首[渔家傲], 皆以"塞下秋来"为首句, 今天传下来的却只有这一首了。

此词上片写景,景中有情;下片抒情,情中有景。范仲淹是苏州人,自小熟悉江南风物,后驻守塞外,秋天萧瑟之景极为荒凉,大漠千里,孤城落日,又闻连角之声,则更显荒凉辽阔,与江南风景自是大相悬绝。读此,总令人想起王维的名句"大漠孤烟直,长河落日圆",范仲淹这首词和王维的诗有异曲同工之妙。"塞下秋来",一则点明时间节令,一则暗示来塞外已非一日,乃由春转夏,由夏经秋。长久驻守塞外边城,更见雁南飞而无留意,人也不免思念故乡。"浊酒一杯家万里","浊"字用之极好,也许边城无美酒佳酿,见环境之恶劣,也许并不缺少美酒,但为表达情怀的需要,而特意用"浊"字,方与全词情绪相衬。既为想家却不能归,故饮酒遣愁,更于浊酒一杯之际,想起家乡。边患未除,功业未就,无由得归,此正是"先天下之忧而忧"也。为国忧愁以致常常失眠,夜听羌管悠悠之声,但见繁霜满地。将军与士兵,长期戍守边关,西夏威胁未除,还乡尚无定期,国恨家愁,交织在心,皆在"白发"与"泪"中体现出来,甚是苍凉悲壮!

朝中措

平山栏槛倚晴空,山色有无中。

行乐直须年少,尊前看取衰翁。

文章太守,挥毫万字,一饮千钟。

手种堂前杨柳,别来几度春风。

朝中措

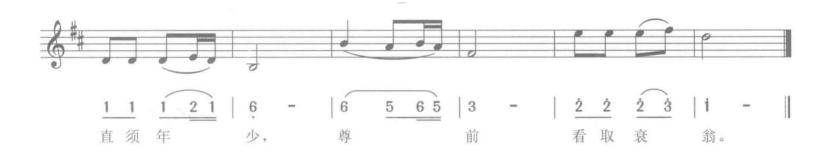
宋·欧阳修 词 《魏氏乐谱》卷三











欧阳修之词多婉约之作,此首直是豪迈壮阔,亦似诗境。这首词,宋吉州刻本于调名下有题"送刘仲原甫出守维扬",刘原甫即刘敞,说明是赠行之作。词中所写平山堂,在扬州城西北蜀岗之上,欧阳修在扬州做官时所建,地不甚高,但形势开阔。李壁注王安石《平山堂》诗说:"江南诸山环列檐下,若可攀取,因目之曰平山堂。"刘敞到任后,有《游平山堂寄欧阳永叔内翰》诗云:"芜城此地远人寰,尽借江南万叠山。水气横浮飞鸟外,岚光平坠酒杯间。"可知,从此堂远远望去,江南诸山若与堂平,故名之曰"平山堂"。

此词上片写平山堂的景致,回忆当年建堂种柳之举,抒发对平山堂的怀念之情。欧公倚靠平山堂的栏杆,由于碧空如洗,形成人倚平山堂,平山堂倚晴空的关系,劈头一句即奠定豪迈的基调。"山色有无中"乃王维诗句,欧公直接拿来,描写从平山堂远望江南诸山形胜的景致,分外贴合。有人认为平山堂离诸山甚近,"山色有无",证明欧公近视,苏轼则用江南烟雨造成山色有无之状来反驳近视之说。按,近视之说,迂腐不堪,吴世昌即说道:"岂王维亦近视耶!"因这一句乃借用王维诗句原文。实则山色远望,自不如近前真切,若有若无本是常态。欧公想起当年堂前亲手种的柳树,如今离开多年,已不知长成什么样子,"手种"一词,是感情所在,"几度春风",是怀念之情,正所谓枝枝叶叶总关情也,也暗示让刘敞到扬州之后替自己去看看,堂如何了,柳如何了。

下片称赞刘敞的博学多才,是对刘敞的激赏之语,正与送人的标题相应。"文章太守",是说刘敞既有高级的官位,又有博学的文才。《宋史·刘敞传》: "欧阳修每于书有疑,折简来问,对其使挥笔,答之不停手,修服其博。"欧阳修给刘敞写的墓志铭里也提到: "其为文章,尤敏赡。尝直紫微阁,一日追封皇子、公主九人,公方将下直,为之立马却坐,一挥九制数千言,文词典雅,各得其体。"都说明他能在顷刻之间,下笔万言,才高如此。挥毫万字,其洒脱之状,尤甚于下笔千言也。更加上"一饮千钟",酒自古即是文人不能或离之物,酒量之大,亦倍增豪迈之气。末句趁此豪情,直接劝勉及时行乐,莫待衰老之时欲行乐而不可得。您看看我这衰颓的老头子,还能有什么快乐可言呢,就算想多喝几杯,恐怕都无法做到了。

玉蝴蝶

望处雨收云断,凭阑悄悄,目送秋光。晚景萧疏,堪动宋玉悲凉。

难忘,文期酒会,几孤风月,屡变星霜。海阔山遥,未知何处是潇湘。念双燕、 难凭远信,指暮天、空识归航。 黯相望。 断鸿声里,立尽斜阳。

蘋花渐老, 月露冷、梧叶飘黄。

遣情伤。故人何在?烟水茫茫。

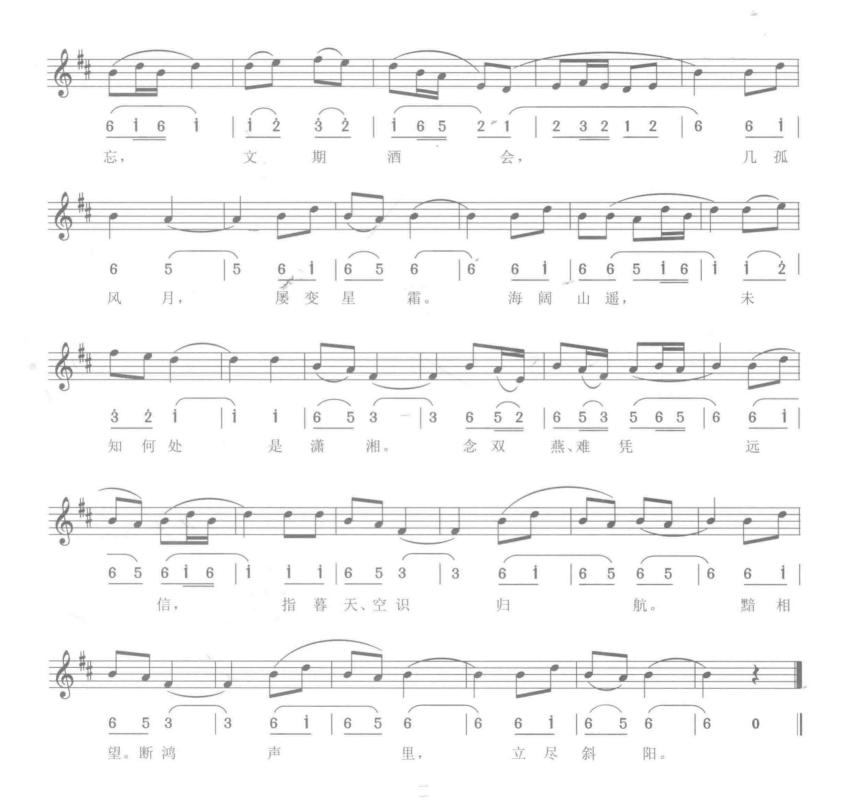
水风轻,

玉蝴蝶

(正平调)

宋·柳永 词 《魏氏乐谱》卷一





柳永之作,多写儿女情态,描摹逼真。但他最好的词,还是那些羁旅之作,所谓"不减唐人高处"。这首词的主旨是伤秋怀人,状秋景,如在目前;写思念,力透纸背。它的结构,上片写景,牵动伤秋情绪,至末句引出对人的思念:故人何在,烟水茫茫!这是由景引到情。下片则从时间、空间、天上、地下多个角度反复写对故人故事的怀念、渴念而不可得,最后独立斜阳,这又是从情引到景。

从全词来看,起首便是一个词人站立,望秋色而伤情的形象,结尾又以词人独立斜阳收束,中间全是词人站在一个地方所见所思所想,可以说,这首词写了一个词人独立在秋天暮色苍茫中的时刻。晚景萧疏和立尽斜阳是写实,由此可以判断时间,词中月露冷、暮天,既是用典故,也可以看成是写实,总之,词人从太阳偏西一直站立在那里。从词的内容来看,地点像是野外江边,词人因伤感和思念几乎是怔住了,这一刻持续了很长时间,直到太阳西坠,完全进入暮色。词中所有的内容都发生在这一段时间里。

词人以伤秋出名的宋玉自况,所望之处,云开雨收,秋光萧瑟,除了大自然的声音,几乎没有任何人类的喧嚣。词人凭栏远望,秋的声音、秋的景象不免牵动离愁,眼望烟水茫茫之际,问故人何在,故人恰也似这茫茫烟水,不见任何踪迹。孤独羁旅,最易想起诗朋酒友的那些吟诗填词的诗酒之会,而自从分别以来,光阴一年年更改、消逝,屡次辜负大好时光,再也无法和诗友们一起吟诗作对。眼前飞过的双燕带不来朋友的消息,一次次望见归来的船帆,总以为是故人到了,却不过是一次次的误认,来船根本就没有故人的踪影。在一年年的辜负和失落中,此刻黯然相望,伴着断鸿的哀鸣,独立斜阳之中,直到暮色完全吞没了天光和自己。以景语做结,仿佛这哀愁没有尽头。

調 歌 頭

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,

转朱阁, 低绮户, 照无眠。不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合

又恐琼楼玉宇, 高处不胜寒。起舞弄清影,

何似在人间

月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久, 千里共婵娟。

水調歌頭

宋·苏轼 词 《碎金词谱》卷四





· 这是关于中秋的诗词中,最为人熟知的名篇。提起苏轼的词,几乎所有人立刻就会想到的,一个是"明月几时有",另一个就是"大江东去"了。这首词作于熙宁九年(1076年),据作者题序,乃是中秋之夜,欢饮达旦,大醉。于是写了这首词,同时表达对弟弟的思念之情。

起句化用李白诗句"青天有月来几时,我今停杯一问之",又颇有《春江花月夜》中"江畔何人初见月,江月何年初照人"之哲思。由问青天之月,进而问青天之年,人间今夜是中秋,天上节令又如何?实则是表达明月照耀之下,"不知今夕何夕"之感。由发问继而又欲付诸行动,乘风上天,又恐月宫琼楼玉宇之中,过于寒冷。则对月起舞,清冷缥缈,已如在天上一般,虽在人间,何似人间!"起舞弄清影"句似从李白"我歌月徘徊,我舞影零乱"化来,多清冷飘逸之气,而无李诗孤独清绝之感。整个上片,句句是月,句句关照天事,如在天上一般,清冷、虚无、缥缈、空灵。

下片则回到人间,亦句句是月,却句句关照人事。"转朱阁,低绮户,照无眠",月光在流转,时间在消逝,人却无眠。月光照人不眠,古人诗句中常常如此,因人有心事或离情,本不易眠,月光照进来,一则由于光亮更加难以入睡,二则见月怀人或思乡,倍增其情,亦难以入眠。此句之妙,除了九字音节流转,先后衔接自然之外,最主要的是写出了月亮在夜晚不断移动的动态,较晏殊的"明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户"尤进一步。"月如无恨月长圆"这是唐人诗句,此处又进一层,嗔怪月光,你不是对我有意见吧,否则为什么常在亲人离别不能团圆之时月光朗照呢,月圆而人未圆,此种反差特易动人离思。接着,词人转念即悟,一如既往豁达起来,这也是苏轼一贯的精神世界和境界。月有阴晴圆缺,所谓圆缺,指月亮的盈亏,所谓阴晴,指有月的夜晚,天气的阴晴,阴天时无月,晴天时有月,月光有时照耀大地,有时被云雨遮断。月亮的阴晴圆缺和人有悲欢离合一样,这是自然和人生的真实状态,古来一直如此。因此又何必期待人常圆、月长圆呢,月圆时人可能缺,可能圆,月缺时人又可能圆,可能缺,皆自然而已。只要人长久、康健,彼此皆存在这世上,且知道彼此的存在,能共看这一轮明月,也就足够了。

永遇樂

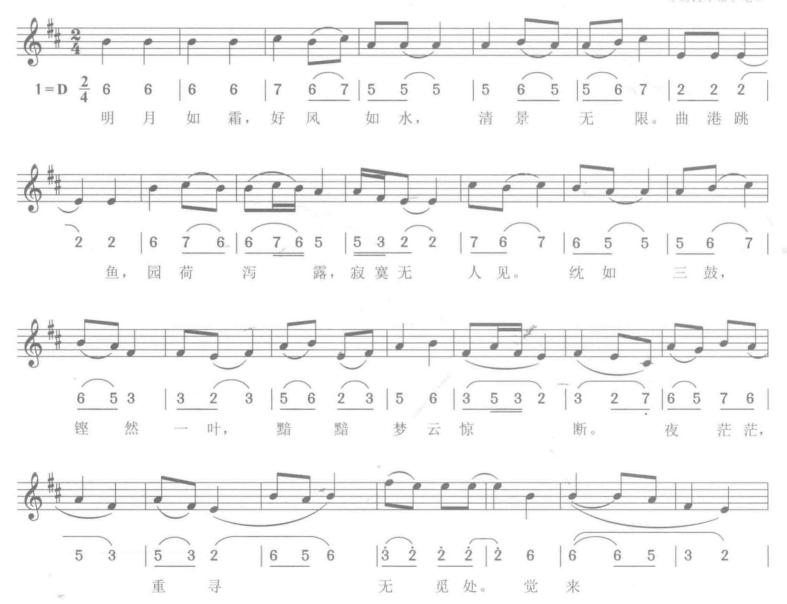
铿然一叶,黯黯梦云惊断。夜茫茫,重寻无觅处,觉来小园行遍。 明月如霜,好风如水,清景无限。曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。统如三鼓,

今如梦, 天涯倦客, 何曾梦觉,但有旧欢新怨。异时对,黄楼夜景, 山中归路,望断故园心眼。燕子楼空,佳人何在?空锁楼中燕。 为余浩叹!

古

永遇樂

宋・苏轼 词《雑氏乐谱》卷二





写这首词时,苏轼在徐州任上。此词原有词题: "公旧注云:夜宿燕子楼,梦盼盼,因作此词。一云:徐州梦觉,北登燕子楼作。"自宋至今,人们多被"梦盼盼"干扰,不得确解。其实后说才合理,苏轼的确做了一个梦,梦见的却是已故的前妻。

上片,写夜晚之景极为清冷幽静,词人在这样的夜里做了一个梦,梦见了一个人,可梦并不踏实,竟被轻微的声音惊醒。说明词人梦前即已深陷思念,思绪纷繁,故所念之人入梦,却又睡不实。梦中相见更加重了醒后的怅惘和思念,乃至无法排遣,走遍小园寻梦。那么,让他黯然伤神,睡前反复思量,梦中又来相会,醒后复又追寻的梦中人,会是一个几百年前的歌妓吗?只能是与苏轼关系极密切之人,这人正是他的前妻王弗。

下片写到思乡,因王弗的坟墓在故乡,思乡即怀人,与上片正好衔接:因思念而梦,梦"惊断",又"行遍",行遍不得,故登燕子楼"望断"故园,对妻子的思念一层递进一层,逻辑井然。因登燕子楼而想到唐代的盼盼,张愔守徐州,为爱妾盼盼造燕子楼,张死后,盼盼不嫁,居此楼十余年。而苏轼也守徐州,盼盼是张愔的爱妾,王弗是苏轼的前妻,同是夫妻关系。苏轼写这首词时,距王氏去世十三年,也是十余年。而就在三年前,妻子去世十年之际,苏轼写过一首〔江城子〕"十年生死两茫茫",也是记梦。因有思妻之情,盼盼的经历让苏轼感同身受,故引来对比。盼盼夫妇之情在前朝,故为"旧欢",苏轼夫妇之情在当代,故为"新怨",时空不同,情缘总是一样,故如梦未觉。而燕子楼与黄楼同在徐州,黄楼为苏轼所建,苏轼此时对燕子楼为盼盼感叹,又设想多年后的一天,后人对黄楼又为自己感叹。所谓后之视今,亦犹今之视昔。

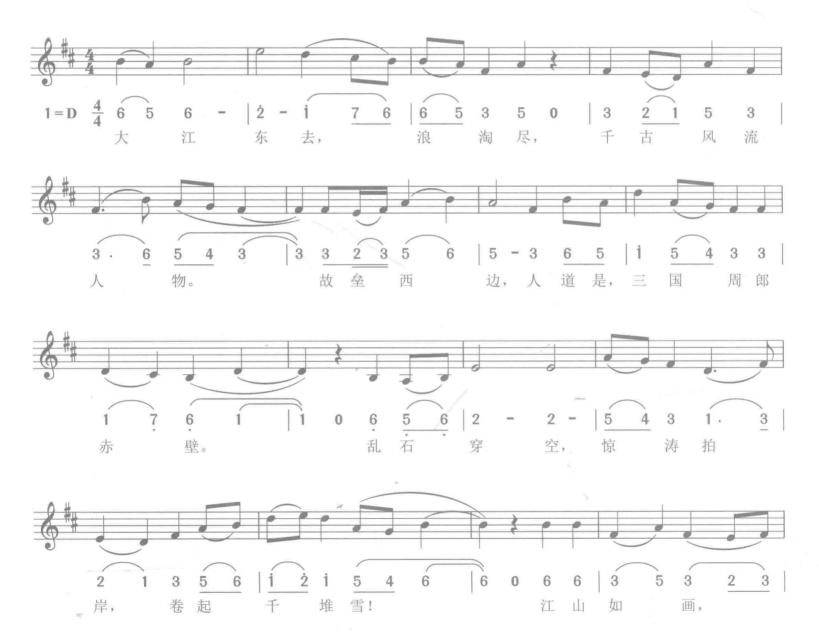
全词由对亡妻的怀念,借燕子楼的典故,又发出人生、情感、时空之哲思,在立意上进一步升华和推进,结构极为巧妙。

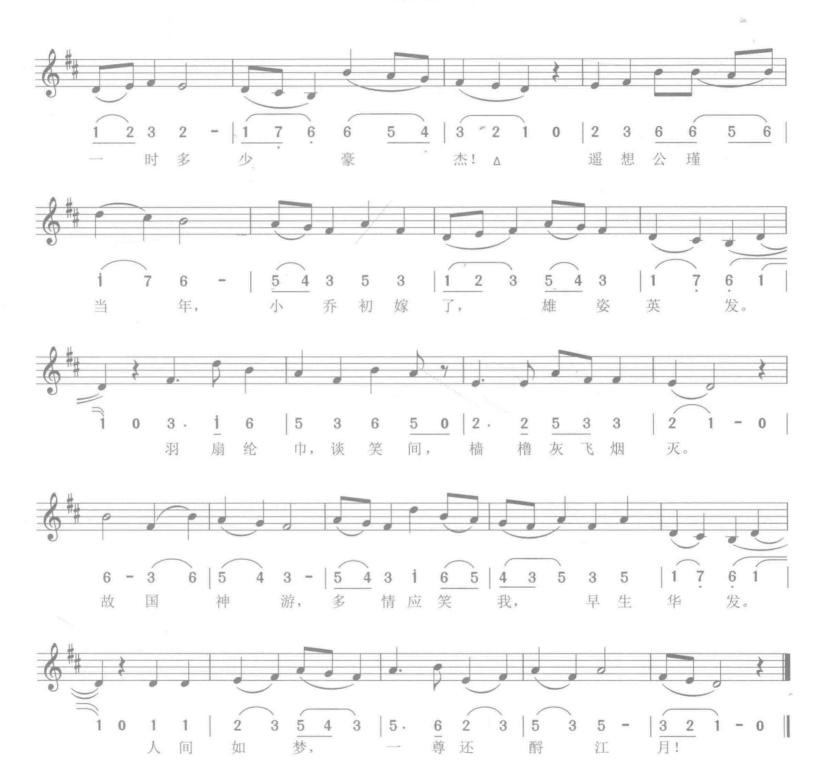
念奴嬌

遥想公瑾当年, 小乔初嫁了, 雄姿英发。羽扇纶巾, 故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月! 乱石穿空, 大江东去, 浪淘尽,千古风流人物。故垒西边, 惊涛拍岸,卷起千堆雪!江 山如画,一时多少豪杰! 人道是,三国周郎赤壁。 谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。

念奴嬌

宋·苏轼 词据《九宫大成》卷四十五定拍





这是宋词中最有名的篇章之一,它为苏轼挣够了豪放的名声。这首词作于元丰五年(1082年)七月,当时苏轼在黄州,游览了附近的赤壁,虽然这个赤壁不是当年赤壁之战的赤壁,但何妨借此赤壁之名抒彼赤壁之情,就算为了这首词,我们也应该感谢黄州赤壁。

上片所写是辽阔的风景和宏大的历史,东坡面对大江,想到当年众多风流人物,都随着浪花的翻滚而被江水汩没了,这浪花是实际的浪花,同时也是时间的长河。然后视线转向一处旧垒西边,据说这便是三国时期赤壁之战的所在,"人道是"用词极准,他也只是听说,当地人或以借重,苏轼则正好借机抒情。特意揭出周郎,因周郎乃赤壁之战的主将,也是胜利的一方,听到周郎二字,便有无尽豪迈之气,与眼前江景也颇相称。若改成曹操,人们马上会想到一个被火烧得灰头土脸的逃跑形象,词的意境也没了。当然,这也是为了引出下片要写的"公瑾"。接下来转入自然景色的描写,"乱石穿空",写出山势险峻,"惊涛拍岸,卷起千堆雪",写浪大风狂,水势浩大。由此延伸出去,整个江山便如画卷一般。在这如画的江山里,是一幅波澜壮阔的三国历史画卷,一时间许多豪杰在这画卷里纷纷登场。既有豪杰出场的豪迈,又有豪杰被时间吞没的感慨,且引出众豪杰之代表:周郎。

上片是赤壁之战的概貌式抒情,下片则进入特写画面。东坡遥想当年正值壮年的公瑾,事业上处于鼎盛期, 又娶了这世上最美的女子,踌躇满志,正是"雄姿英发"的时候。他的俊逸儒雅和雄才大略,只一句便跃然纸上: 头戴纶巾,轻扇羽扇,谈笑之间,几乎铺满半个江面的敌船便灰飞烟灭。词人从历史的画卷又回到现实,生出人 生如梦的感慨,这种感慨出现在苏轼的很多诗词作品中,成了一个常见的主题。

"故国神游",故国即国家过去的时代,神游即神往之游,情思思绪又回到赤壁之战时期,即总括前面之多少豪杰与遥想公瑾当年也。多情即容易引发情思之谓,见赤壁而生无尽感慨,多情即劳心,劳心则易老,易老则头先白。更感叹人生短暂,人生世间真如一梦。"一尊还酹江月",既是对赤壁故事的祭奠,更是人与自然的一种沟通,是对人生如梦感慨的一种抒发和行动体现。

满庭芳

山抹微云、天黏衰草、画角声断谯门。暂停征棹、聊共引离尊。多少蓬莱田事、

销魂。当此际,香囊暗解,罗带轻分。漫赢得、青楼薄幸名存。此去何时见也,

空回首、烟霭纷纷。斜阳外,寒鸦万点,

流水绕孤村。

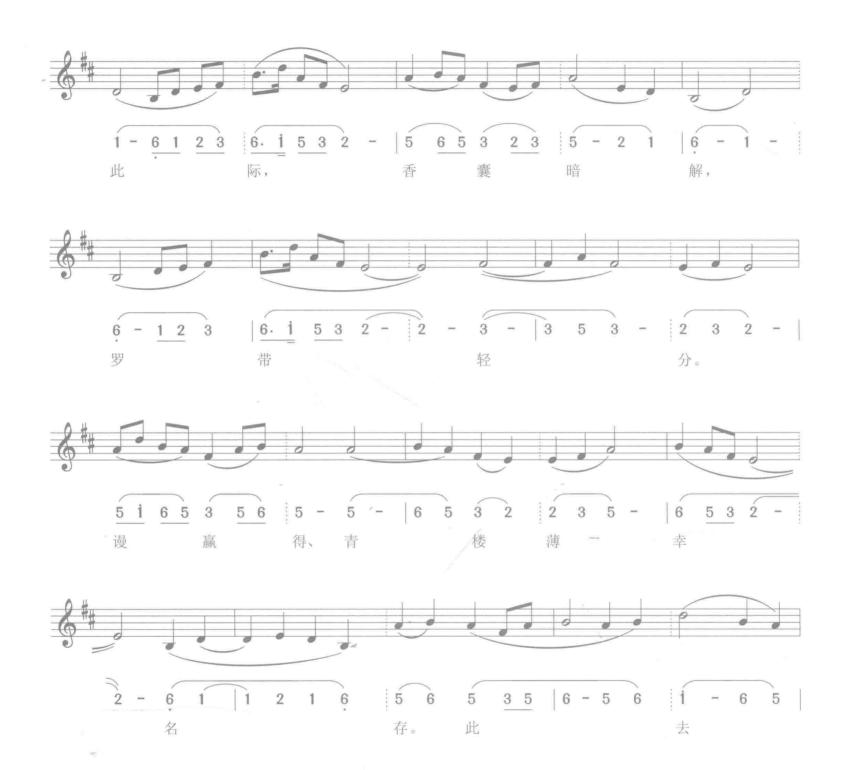
襟袖上、空惹啼痕。伤情处,高城望断,灯火已黄昏。

满庭芳

宋·秦观 词 《碎金词谱》卷三









6 - 1

2

6 5

3 6 5 3 2 - 2 - 1 - 2 1 6 5

灯

断,

这是秦观词作中的名篇,苏轼称其为"山抹微云秦学士",宋人亦多以"山抹微云"代指秦观,足见此词流播之广。 内容则是与歌妓的别情,古人常善写分别的片刻,将那一刹那写得伤感动人,像柳永的〔雨霖铃〕、王实甫《西厢记》 中"长亭送别",都是这类佳作。

词分两片,这两片是并列关系,同时发生,共写离别的片刻: "引离尊" "香囊暗解,罗带轻分" "襟袖上、空惹啼痕"。上片侧重往事的回忆: "多少蓬莱旧事";下片侧重将来的期盼: "此去何时见也。"起句交代分别的地点、节序与氛围,城外江边,往前望,远处群山微云淡抹,枯黄的秋草连绵开去,与天际相连。往后看,近处城头谯楼已吹过黄昏的画角。 "衰"字点明秋季,奠定萧飒的氛围,著一"断"字,哀厉高亢的画角声更添凄切之感。这时候,征船暂停不发,与爱恋的歌女一起举杯痛饮离别之酒,共活往事。念及将来,又相见无期,女子不免抽泣起来,以袖掩面。 "多少蓬莱旧事"句,既是承上,是二人活别时共同回忆曾经的浓情蜜意,再回首已无处可寻,空见眼前烟霭迷蒙而已;又是接下,词人登舟离去,更加想念一起的时光。多少往事,徒然回首,再也不见,但见纷纷烟霭,斜阳外,寒鸦阵阵绕空盘旋,江水回绕孤村而已。这里蓬莱旧事既指往事,也指刚才离别之人,人与事,二而一之,登船离去,回头望着,一直见那人消失在暮霭之中,再也望不见,恰与"伤情处,高城望断,灯火已黄昏"相呼应。船往前行,人往后望,一直到人不见、城不见,从斜阳外到灯火初上,渐行渐远。这"回首"二字,便是词眼。下片以景语结,却又含不尽之意于言外,仿佛词人的船一直开着,人一直望着,时间就定格在了那个片刻。

此词用典不少,如"寒鸦万点,流水绕孤村"用隋炀帝诗,"销魂。当此际"用江淹《别赋》,"香囊""罗带", 用汉唐人诗习用典故,"青楼薄幸名"用杜牧诗,"高城望断"用唐欧阳詹诗,句句用典,又句句写实,融合妙无痕迹。

隔浦蓮

新篁摇动翠葆,曲径通深窈。夏果收新脆,金丸落、惊飞鸟。浓霭迷岸草。

浮萍破处,帘花檐影颠倒。纶巾羽扇, 困卧北窗清晓。屏里吴山梦自到。

蛙声闹。

骤雨鸣池沼。水亭小。

惊觉。依然身在江表。

隔浦蓮

宋・周邦彦 词





这首词,其他版本多题作〔隔浦莲近拍〕,副题是"中山县圃姑射亭避暑作",中山距溧水县很近,一般认为这是周邦彦知溧水县时所作。这首词写了姑射亭周边的夏季景色和消暑的闲淡之情,闲淡之中又有对故乡山水的思念。

上片全写夏景,"新篁摇动翠葆",翠绿的嫩竹叶在风中摇曳,整个竹林给人以清新透亮之感。然既为竹林,自有曲径,曲径幽深,色调又复转暗。接下来写夏果成熟,刚收新脆,色调又变明亮。只此三句,便写出夏季清凉场景。果实成熟掉落,由于周边极为安静,果实迅速掉落的声音,以至于鸟儿误以为是飞来的弹丸,惊飞而去。此句既写静,又写动,以动衬静。王维著名的《辛夷坞》"木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落"和《鸟鸣涧》"人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中"都是这种笔法。接下来写岸边青草郁郁葱葱的一片,青蛙的喧闹声、骤雨声以及骤雨打在池塘水面的声音,这几句虽仍由静中得之,然主旨已是写动了。

一句"水亭小",不但告诉了我们这个姑射亭的面貌以及周边精致的小园林景色,也与后面的"困卧北窗清晓"相互映发,颇有怡然自得之感。骤雨过,浮萍破,露出的水面正好映出檐、帘、花的倒影,也确实只有纶巾羽扇、困卧北窗的闲人才能注意到这样的细节。词人于此地消暑高卧,身处山水之中,加之床边屏风所画尽是吴地山水(周邦彦为钱塘人,吴越古即联称),梦中恍惚徜徉于家乡山水之间,可是醒来,却依然身处异乡,颇有惆怅之感,一"惊"字,将此种感觉着实写出。

夏雲峰

悔匆匆八过却清明, 天阔云高, 溪横水远,晚日寒生轻晕。闲阶静、 旋占得馀芳, 已成幽恨。都几日阴沉, 杨花渐少, 朱门掩、莺声犹嫩。 连宵慵困。起来韶

华都尽

人问。争知道、 怨入双眉闲斗损。 梦里蓬莱, 待忘了馀香, 怎舍得情怀,看承全近。深深态、 时传音信。 无非自许。厌厌意、终羞 纵留得莺花, 东风不住,

也则眼前愁闷。

夏雲峰

(道宮)



木。

连宵慵

都几日

阴

沉,

来

起

尽。△









这首词的作者仲殊,名挥,原姓张,曾中进士,后来出家为僧,居杭州吴山宝月寺,崇宁中自缢身亡。今存 词四十余首,此首因收入上疆村民编的《宋词三百首》而广为人知。

词题为"伤春",而伤春常与闺怨相连,此词上片感叹春光过去、韶华易老,下片则深闺自厌,闷怀无端,思情辗转而愁绪难遣。上片起首便是一幅春晚山溪图,清朗开阔,著一寒字、晚字,引入清冷之境。此是大处着笔,属于远镜头。然后拉到近处,一个深宅大院,"闲阶静"与"朱门掩",都说明长久无人来,有一种独处深闺的寂寞感。杨花渐少,感慨春天过半;莺声犹嫩,似觉时光犹在。只悔自闭深院,放春光匆匆过去,未及细赏,及至想起,已是暮春馀芳,即此馀芳,也是刚占得,便已逝去。只怪连续几日阴沉天气,春困慵懒,等到天光放晴,韶光已尽,只能幽恨不已了。韶华一词既有感慨自然春光过却之意,也有人的青春年华已逝的伤感。

下片则具体描写闺怨之人与闺怨之情。独处深闺,怨上眉梢,深蹙不展。"怎舍得",通行本皆作"乍品得",意谓刚刚体会到春情,看看已十分亲近。此种春情既是对春天美好的领悟,又是对心上人的思念,相思之情汹涌袭来,在思念中才能感知到他的存在。因思念之人不在,加之春情缱绻,故"深深态""厌厌意",一腔幽怨之态,欲向人言,又怕人问,自怜自爱,自怨自艾。下句之意,将词句换个位置,便全然明白。"待忘了馀香,争知道、梦里蓬莱,时传音信",一段情,经历了岁月,还剩这最后一点馀情未了,可这"馀香"总是挥之不去,这馀香即是造成伤怨之态、伤春之情的根本,本待要忘了那一点馀情,让自己得到彻底的解脱,怎知道他又不时托梦,当初欢会的情景,还不时传来。藕断丝连,欲去还留恋。纵然留得莺花长在,可东风却无法停住,催人老去,眼儿前、心儿里,也是一样的愁闷。

憶王孫

萋萋芳草忆王孙。柳外楼高空断魂。

杜宇声声不忍闻。欲黄昏。雨打梨花深闭门。

憶王孫 (羽音)

宋·李重元 词 据《和文注音琴谱》按谱







这是李重元所作的一首闺怨词,闺怨词的季节背景,无非是"伤春悲秋",此首为春愁。其意象与典故的使用,如芳草王孙,柳外楼高,杜宇声声,雨打梨花,均有所出,乃集前人故典、故句而成新词者,典故意义各有不同,而能统一熔铸在一个主题一首词内,并无拼接痕迹,浑然天成,实是高妙。更妙者,即使不知道这些典故,或完全不把这些词句看成是典故,对词意的理解,仍无妨碍。这些词句本身便是一个极为自然的写实场景,亦典亦实,二而一之。

起句"萋萋芳草忆王孙",出自《楚辞》:"王孙游兮不归,春草生兮萋萋。"自汉以来,芳草王孙已成诗中熟套。此处却极自然,亦可看作实写。在这个春天,女主人公经常望见陌上连绵的春草,触景伤情,想起远游的他。然后场景一换,她独处深院高楼,楼边院外,密柳掩映,她望着楼外的道路和芳草萋萋的远方,希望他在某一时刻可以出现,但一天又一天,他最终没有出现,唯有空断魂而已。此二句宜与欧阳修的〔蝶恋花〕参看:"庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。"因思念而断魂,窗外又传来杜宇的声声哀啼,更助长了愁苦的气氛,故不忍听也。杜宇相传为古蜀国的君主,称帝于蜀,号曰"望帝"。据传他曾和大臣的妻子私通,惭而亡去,死后魂魄化为子规鸟即鹃鸟,每于春耕时哀鸣,后人因呼鹃鸟为"杜鹃",故杜鹃又名杜宇。一天之中,"黄昏"是最易伤感的时刻,李白词所谓"瞑色入高楼,有人楼上愁",《诗经》所谓"日之夕矣,如之何勿思",都是这个意思。钱锺书《管锥编》"《毛诗正义·君子于役》"一节中引述大量例证来说明"暝色起愁"的道理,如司马相如《长门赋》:"目黄昏而望绝兮,怅独托于空堂。"赵德麟〔清平乐〕:"断送一生憔悴,只消几个黄昏。"孟浩然《秋登兰山寄张五》:"愁因薄暮起。"晏几道〔两同心〕:"恶

滋味,最是黄昏。"钱先生评论说:"盖死别生离,伤逝怀远,皆于黄昏时分,触绪纷来,所谓'最难消遣'。" 在这样的时刻,偏又风吹急雨打落梨花,"梨花一枝春带雨"本形容女子的青春之美,雨打梨花,既实写出一个 更助人愁的场景,也暗示女子的韶华已被雨打风吹而黯淡。欧阳修〔蝶恋花〕词中说"雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去"可做此句绝佳注脚。"深闭门"一词尤愁苦,乃无奈之极, 绝望之词也。终日望郎不至,闭门深院之中,既是实写深居简出的寂寞,又暗示其心灵也困守愁城,一腔心事, 不欲与人言,亦无人可言也。

武陵春

闻说双溪春尚好, 风住尘香花已尽, 日晚倦梳头。 也拟泛轻舟。 只恐双溪舴艋舟, 物是人非事事休, 欲语泪先流。 载不动许多愁

武陵春

(双角调)

宋·李清照 词 《魏氏乐谱》卷三



这首词李清照作于晚年,一题"春晚"。南宋绍兴四年(1134年),金兵南侵,李清照从临安移家金华,次年局势稍稳,词人于暮春时节,感时伤世作此。

起句"风住尘香花已尽",花已尽,点明暮春时节,枝头之花被风吹落泥土之中,使尘土也染上了花香,陆游[卜算子](咏梅)词句"零落成泥碾作尘,只有香如故",恰可与李清照此句相发明。风已住,花已尽,加之后面所言"事事休",连在一起,写出一种绝望之感,一切都过去了,一切都结束了。风物不改,人事皆非。想要说点什么,泪却止不住先流了下来,沉痛之极,肢体生理的反应已先于言语,也非言语所能表达。故此词中的"日晚倦梳头",当非《诗经·伯兮》中"自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐,谁适为容",也不是如司马迁所说"女为悦己者容",不是年轻女性因为心上人或悦己者不在而懒于梳妆,而是一种慵倦、无望情绪的表达,对一切都倦怠了。上片起句轻柔,愁浅而淡,越转越深,至结句,已变得十分沉痛。

这种沉痛与苦闷,需要排遣。所以,词人也打算出游散心,听说双溪(据《浙江通志》卷十七,双溪,在金华城南,一曰东港,一曰南港)春光尚好,因为山里的春天来得迟些,可能花尚未谢,甚至刚刚开放,打算泛舟溪上,在山光水色之中遣愁排闷。但也只是闻而已,拟而已,自然之春光,恐怕也不能消掉这许多的愁苦。词人在这里并不直说,而是用了一个比喻,并且这比喻极富逻辑:这许多愁皆是词人之愁,故愁者,存于词人之身,词人拟去泛舟,则舟所载者兼有人与愁也,愁太多太重,恐舴艋小舟无法承受。下片起句接上片结句之沉痛,故以"闻说""也拟"游春泛舟宕开一笔,由重转轻,结句复又转入愁多,以重收束。全词情感韵律是轻重轻重式结构,自然又巧妙。

这首词中像"物是人非事事休,欲语泪先流""载不动、许多愁",都成为广为传诵的名句。其中以舟载愁 之说,钱锺书《宋诗选注》认为宋以后的许多类似句法,都发源于宋代诗人郑文宝的《柳枝词》"不管烟波与风 雨,载将离恨过江南"。像这种句法,如辛弃疾"明夜扁舟去,和月载离愁",张可久"画船儿载不起离愁",都祖述郑文宝,甚至直接取法李清照的。并且这种写法还进一步延伸,钱先生又举出石孝友的〔玉楼春〕词:"春愁离恨重于山,不信马儿驼得动。"这是把船变为马。到后来王实甫的《西厢记》里又把船变成车,如第四本第三折中说:"遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起。"都可以和这首词参看。

群群慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,

怎敌他、晚来风急。雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。

憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼

细雨, 到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个、愁字了得一

群 聲 慢





这首作品广为传诵,是李清照的暮年之作,衰飒凄苦之感布满全篇,让人不忍卒读。

这首词,有的版本题作"秋情""秋闺""秋词",从词的内容来看,"冷冷清清,凄凄惨惨戚戚""雁""黄花""梧桐细雨"都是典型的秋季风物,词以秋为季节背景,当无差错。至于最具争议的"乍暖还寒"一词,有人指其多用于早春时节,与词中其他秋季情景矛盾。也有人认为是写秋天早晨的气候特点,又认为该词写一天的情景,故据其他版本改"晚来"作"晓来",如此,则词意全通。我以为乍暖还寒当指下午甚至快到黄昏时候的天气,秋季早晚冷而中午暖,阳光明媚时,则中午尤暖,却较为短暂,故云"乍",就暖了那么一会,又"还"寒了。所以,到了还寒时候,已是下午,接近傍晚。故云"晚来风急",晚字实不必改也。这首词也不是写一天的情景,而是一段时间的心态,因为寻寻觅觅并非一天,只是这一天风急兼雨,尤为愁苦。所以就主要写这一天中黄昏将晚的时刻,最凄苦之时,上下片都是写同一时间。

寻寻觅觅,寻的是什么? 所觅又是何物? 是旧梦,是故园,是逝去的伴侣,更是一种晚年漂泊不定时最渴望的安定感,是人生的归宿感和支撑物。可是寻觅一生,却是"冷冷清清,凄凄惨惨戚戚",既是对当天环境气候的白描,又是对整个秋季萧瑟的描写,更是词人自身晚景凄凉的比喻。傍晚乍暖还寒之时最难保养身体,风急天寒,几杯淡酒根本暖不过来。伤心之时,恰有北来的大雁飞过,说是旧时相识,只因雁从北方的故乡飞来也,让人想起故乡和北方的旧时光。如今,菊花开满一地,人却憔悴瘦损,精神委顿,谁还有心情摘呢?一个人守着窗儿,孤独凄苦,怎么熬到天黑呢,这一天如何过去? "梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴"既是实写,又是用典,温庭筠〔更漏子〕下片: "梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。"细雨打在梧桐树上,从早晨到黄昏,一点点一声声,更助凄凉与愁闷。所以,这情形这景况,怎是一个愁字能了结呢?下片连续三问,凄苦已极,愁怨已极矣!

鳳凰臺上憶吹簫

香冷金猊,被翻红浪,起来慵自梳头。任宝奁尘满,日上帘钩。

生怕别愁

休休, 楼前流水,应念我、终日凝眸。 这回去也, 千万遍阳关, 凝眸处, 也则难留。念武陵人远,烟锁秦楼。 从今又添、一段新愁。 唯有

离苦,多少事、欲说还休。新来瘦,非干病酒,不是悲秋

鳳凰臺上憶吹簫

宋,李清照 词 《九宫大成》卷五





这是一首哀怨之曲,丈夫赵明诚离家远行,词人独处深闺,充满了无尽的思念。据徐培均先生考证,这首词 大约作于北宋大观三年(1109年)九月,赵明诚去灵岩之时,时序也正与词中所述相合,词中说瘦损的原因"不 是悲秋",正好透出词作的时间为秋季。

早晨,帘外的太阳已经升起,透过帘幕照进屋来,香炉里的香也已燃尽,早就冰冷了,这时词人才倦倦而起。 红色的被子自然地堆在床上,像翻滚的波浪,一切都是那么慵懒倦怠。头也懒得梳,任凭梳妆盒上落满灰尘,这 也说明词人如此,已非一日。这是为什么呢?原来是爱人出远门了,并且这一次特别坚决,一定要去,不像平时, 劝慰几句,也许就不去了,可以在家相陪。阳关既指送别之曲,其意更在相留,百般劝慰,也终于留不住他,只 好任他远去。而自己呢,一生最怕离别之苦,多少事,想说却无人可说,更是愁多且重,哽咽到欲说还休。因为 思念丈夫,情绪不佳,身体也消瘦了。一句"新来瘦",既说明最近才瘦,而且瘦得很快,正是思念之深的表现。 同时也说明过去不瘦,夫妻一起的时候,是何等愉快。为何消瘦,词人不直说,只告诉我们不是因为喝酒成病, 也不是伤秋感时,只因夫妻的离别和内心的思念,而思念又恰是无法言说的。

心爱之人远去,词人终日登楼远望,望着他离去的方向,也盼着能望见他回来的身影,可是云雾连绵,好像把重楼给围住了,迷蒙不清,看不到远处,就如同被封锁起来一般。不能望远,远处之物亦不能望我,无法如辛弃疾所谓"我见青山多妩媚,料青山见我应如是",何止远处之物不能望我,远方之人是否也知道我为他终日凝眸远望呢。最知晓我的怕只有这楼前的流水吧,每日淙淙流淌,伴我痴情凝望远方。实则流水亦指相思,思君如流水,古人常喻如此。丈夫此番远行,是于旧愁之上又添一段新愁也。下片采用顶真句法,词句鱼贯而出,一顿一放,颇收哀怨缠绵之效。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,

马作的卢飞快, 弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,

五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

赢得生前身后名。 可怜白发生。

破陣子

宋·辛弃疾 词 《碎金词谱》卷七 6 5 3 3. 165 剑, 昔。 灯 角连 回吹
 53
 5-5

 更分
 51

 6
 53

 月
 五
6-- | 5 3 5 5 - 3 5 6 5 3 | 1 - 6 1 6 6 2 1 6 5 6 - - 兵。 马 作的 卢飞快, 弓 如霹雳弦 惊。 得生 前身后 却君 王天下 事,

这首词的词题是"为陈同甫赋壮词以寄",陈同甫即陈亮,也是南宋名士,全词基调正如标题所言,是一首"壮词",写的既慷慨雄壮、大气磅礴,又有一种壮志未酬的悲壮。

读这首词,了解一点儿辛弃疾的身世是十分必要的。辛弃疾生于金人占领区,自幼精神壮健,一副英雄身躯, 二十二岁时, 拉起两千人的队伍揭竿而起, 后投奔耿京部下, 力主耿京归附南宋政府。曾亲率五十名忠义军骑马 深入敌营,生擒叛徒张安国,并疾驰送建康,后又送杭州处死。辛弃疾是一个"下马能够草檄","上马能够杀 贼"的文武全才,平生以气节自负、功业自诩。辛弃疾久经沙场,如今赋闲多年,然壮志未泯,总想杀敌报国, 但现实却不给他机会。"醉里挑灯看剑,梦回吹角连营",剑本是战场杀敌的武器,如今只在酒后摩挲,挑灯夜 看,豪迈之中透出一种无奈。联系下文,同时参考刘斧《青琐高议》卷三中引高言诗句"男儿慷慨平生事,时复 挑灯把剑看",这句话更显示出词人的壮志未泯,并未忘记抗金的国家大业,随时准备起用。看剑忆往,故梦中 又回到当年的军帐、沙场。也只能在梦中偶一回去,同样透出一种无奈。这里若只说连营,便觉平淡,加上吹角, 连营之气势,战场之雄壮就全出来了。也正好引起下面梦中的内容,其实就是词人的回忆。用名牛八百里的肉给 部下分吃,用五十弦的瑟弹奏边塞之曲,都是夸张的手法,旨在写出一种壮阔豪迈的场面和气势。小说《水浒传》 中也最喜欢用这种手法来写英雄人物和场面,如写武松喝十八碗酒、赤手打死老虎,鲁智深在五台山力敌一二百 人等。饱餐战饭,军乐鼓奏,沙场点兵,这都是战斗的准备工作。"秋"字极好,秋天的沙场,天高气爽,提振 士气, 画面感极佳。春偏柔弱, 夏太潮热, 冬又过于肃杀, 唯秋最宜。这一片后几句从全词的节奏和情感发展来说, -属于蓄势,一句"沙场秋点兵"将势作足、收住,就像弓上了弦,士兵铆足了劲儿,只等一声令下。

下片接上片,写具体战斗杀敌场面,不正面写杀伐,而是侧面着笔,从坐骑和武器的先进、快速来落墨,战马皆如的卢马一般飞快,箭从弓弦上发出的一刻如霹雳之声,可见是强弓劲弩,虽不言杀敌,而整个风驰电掣般的杀伐场面自然显现。下片起句便似将令已出,弓弦已发,上片所蓄之势,下片全部发出,如长江大河,一泻千里。接下来便又和开头呼应,回到此时此刻的人生,同时又是"弓如霹雳弦惊"一句的延续,乘胜杀敌,正好可以收复河山,建功立业。可是现实却并非如此,开头是无奈,结尾又是壮志未酬却已老去,扼腕之叹,溢于言表。

青玉案

东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。

城儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。

凤箫声动, 玉壶光转, 一夜鱼龙舞

蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

青玉案

(正平调)

宋·辛弃疾 词 《魏氏乐谱》卷一



这是辛弃疾在临安元夕观灯之作,既写出了都城元夕街市的热闹繁华,又写了一次美丽的邂逅。这是英雄辛弃疾婉约的一面,这种婉约也是开阔大气的婉约,"东风夜放花千树"绝不是小家子气的儿女之态。词中"众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处"一句曾被王国维《人间词话》引譬为"古今之成大事业、大学问者"必经过的第三境界。

起句"东风夜放花千树",《阳春白雪》及此《魏氏乐谱》原作"未放",非是,众本皆作"夜放","夜"字扣"夕",风吹花"放",且只有东风吹放千树之花,才能"更"吹落星如雨,如地上之花尚"未"能吹放,如何"更"吹落天上之星?故当作"夜"字为是。此处之树与花,当然是用灯装点起来的火树银花,正如唐人诗句"忽如一夜春风来,千树万树梨花开"。更吹落星如雨,星指灯球,《东京梦华录》记载说"诸营班院,于法不得夜游,各以竹竿出灯球于半空,远近高低,若飞星然",既如星之亮,复如星之密,星密又似雨,风吹则雨落,此喻甚妙。临近了熙熙攘攘的街道,则可见各式宝马雕车与拥挤的人群,"香"既指街市所售物品之香,亦指烟火燃放之香,更指女子身上的化妆品散发之香。到处是看灯的人群,车满路,香满途,沿街又有各种娱乐活动,听见吹弹之声,见各色花灯飞转,更有鱼龙百戏、各色杂耍,"一夜"则指时间之长也,一派繁华热闹的元夕之夜的景象。

下片是一个特写镜头, 蛾儿、雪柳皆指头饰, 黄金缕既指头饰, 也可指衣饰, 以女子的穿戴来代指女子本人, 只见她嫣然一笑, 盈盈飘去, 所过之处, 尚有暗香残留。"盈盈"二字既可形容笑态, 又可描述体态, 那么美, 那么轻盈的一个女子, 一笑而过, 混入人群之中, 再也寻她不见。词人不能忘情于这一瞥, 有意到处找寻, 百转

干折,总也寻觅不到,却于不经意间,蓦然回首,发现她正在灯火稀落之处。她为何不再去凑热闹,却来此灯火阑珊僻静之地?可能是看惯了繁华,一个人便想到灯少人稀处获取一份安宁,这也是人之常情,或者有其他原因?留给读者无尽的遐想。"众里寻他",透出一种急切的渴望。"干百度",指寻找范围之广,过程之曲折。而"灯火阑珊"既可指寻找时间之长,直到元夜繁华将尽时,亦可指地点之偏僻,场面之安静,将我们从一个"凤箫声动""鱼龙舞"的热闹之地带回到完全个人的空间。从词的结构安排上来说,上片写密与闹,下片写疏与静,恰相映衬,将元夕之夜的完整场景与体验全部写出来了。

高溪梅命

好花不与殢香人,浪粼粼。又恐春风归去,绿成荫,

木兰双桨梦中云,小横陈。漫向孤山山下,觅盈盈, 玉钿何处寻?

翠禽啼一春。

鬲溪梅令

(仙吕调)

宋·姜夔 词 《白石道人歌曲》卷二









这首词的作者是姜夔,南宋诗人、词人,别号白石道人。他比陆游、范成大、杨万里、辛弃疾等人年岁上都要小,与当时名士游,又献《大乐议》给朝廷,颇有名气,具有很高的文学和音乐才华。但他科场不顺,以布衣终生。他传世的《白石道人歌曲》中有十七首词附有乐谱,是今存最珍贵的宋词音乐文献。千载之下尚能一聆宋音,姜白石的功劳最大。

[鬲溪梅令] 是当时流行的一首曲调。词序中说: "丙辰冬,自无锡归,作此寓意。"知此词作于南宋庆元二年(1196年)冬天,而词中意象却为春日西湖,结合其所作[江梅引]词序"丙辰之冬,予留梁溪,将诣淮南不得,因梦思以述志",梁溪地在无锡,为姜夔思念合肥恋人,此词作于同时,可知亦为怀念合肥恋人所作,特[江梅引]为写实,此为寓意而已。所谓花、绿荫、玉钿、盈盈者,皆为寓体,乃幻设情境。

好花偏偏不给喜欢这花香的人,喻爱恋的人却偏偏得不到,只见湖面一片波光粼粼,怅惘之情如在言表。只恐春归花谢,绿叶成荫,再也找寻不到。玉钿本是女子头饰,此处明喻梅花,暗指情人。绿成荫一句则用杜牧典,据《太平广记》载:杜牧游湖州时,曾见一小儿女,有国色天香之美,女孩儿年龄尚小,于是杜牧给女孩儿母亲以重金,约十年后来娶。可是杜牧因种种原因,未能如约而至,过了十四年才到,这时女孩已嫁人三年,而且生了三个孩子。杜牧感伤地赋诗一首:"自恨寻芳到已迟,往年曾见未开时。如今风摆花狼藉,绿叶成荫子满枝。"姜夔这里也是担心自己所思念的恋人或已嫁人生子,再也无处寻觅。

"木兰双桨梦中云"即〔江梅引〕中"旧约扁舟,心事已成非"也,泛舟之约如今已成梦中之云,无由实现,

徒见眼前湖面小舟横陈而已。无处寻而仍要寻,故遍寻孤山山下,"漫"者,遍也,既有到处寻遍之意,又透出一种百无聊赖之感。如此仍觅之不得,所见所闻者,只有翠禽空啼而已。套用韦庄《台城》诗"六朝如梦鸟空啼",此即为"伊人如梦鸟空啼"也,吴文英〔莺啼序〕中"瞑堤空,轻把斜阳,总还鸥鹭",亦与此意相近,都是人去物在,不胜伤感之意。全词用语极简,而意味深长,在舒缓的语调中,将怀人之情时隐时显地交织在自然景色里,浑融一片。

杏花天影

绿丝低拂鸳鸯浦。想桃叶、当时唤渡。又将愁眼与春风,

待去,倚兰桡更少驻。 金陵路、莺吟燕舞。算潮水知人最苦。满汀芳草不成归,

日暮,更移舟向甚处?

杏花天影

(越调)

宋·姜夔 词 《白石道人歌曲》卷二









这是宋代极为流行的一首词调。姜夔此词小序云: "丙午之冬,发河口。丁未正月二日,道金陵。北望淮楚,风日清淑,小舟挂席,容与波上。"说明是在南宋淳熙十四年(1187年)正月乘船经金陵(今南京)时所作。这一年,姜夔大概三十几岁的样子,这期间创作的词,多与合肥情事相关。

此亦思念合肥恋人之作,就在写这首词的前一天,也是在金陵,他刚刚梦见了她,填了一首〔踏莎行〕。那首词也极有名,不妨引来作此词的参照:"燕燕轻盈,莺莺娇软,分明又向华胥见。夜长争得薄情知,春初早被相思染。别后书辞,别时针线,离魂暗逐郎行远。淮南皓月冷千山,冥冥归去无人管。"这一首则是写梦醒之后,金陵舟上因思念之苦而怔然茫然的情景。正月二日,春尚浅,江南柳芽或已微萌,但莺吟燕舞尚非其时,盖作者想象之词,因春日而连带及之,也是创作的需要,与愁苦的思念相对。词人写柳大概是有他的寓意所在,因为他的恋人所在的合肥便多种柳树,如其在〔淡黄柳〕词序中说:"客居合肥南城赤阑桥之西,巷陌凄凉,与江左异,唯柳色夹道,依依可怜。"又在词中说:"看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识。"作者孤身一人,对鸳鸯浦,想桃叶渡,鸳鸯喻男女成双,桃叶为王献之的爱妾,王献之曾作歌在金陵秦淮河渡口送别桃叶,名曰《桃叶歌》,其词云:"桃叶复桃叶,渡江不用楫。但渡无所苦,我自迎接汝。"后来便有桃叶渡之称。皆以双衬单,更觉孤独。于是愁绪弥浓,眼神慵倦,所谓愁眼是也,放眼望去,尽是愁色。词人暂时泊舟于此,待要离去,则离合肥更远,然不得不去,又心系恋人,故又少住,哪怕能稍延片刻也好,一放一收,痴情毕现。

金陵路, 莺吟燕舞, 以莺燕的欢乐反衬词人的愁苦。莺燕不解词人之心, 犹自欢歌无已, 唯有潮水最能知晓词人此时的心绪。因作者正在船上, 离潮水最近, 而潮水的声音呜呜咽咽, 在愁人听来, 正是愁苦之音, 故引为知己。看似能给人安慰, 实则呜咽之声更添词人愁绪。"满汀芳草不成归"既是实写江上芳草已满, 而自己却无法回到恋人身边, 又化用《楚辞》的典故"王孙游兮不归, 春草生兮萋萋"。归既不成, 又不得不去, 天色已晚, 小驻亦达时限, 必须要出发了, "更移舟向甚处"? 对恋人的思念和留恋使他在不得不继续乘舟东下时仍然徘徊瞻顾,

欲去不忍,欲回又难,仿佛这天地之间,除了恋人所在,所有其他地方,都没有什么意义了。

全词将容与波上、低徊不已的愁情置于伤感的春天,又恰在南朝佳丽地、秦淮河畔多情的金陵,既是写实,又是词意的绝妙安排。这首词文字虽不多,却写出了长调慢词才容易表达的回环往复、一唱三叹之感,的是佳作。

揚州慢

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荞麦青青。 自胡马窥江

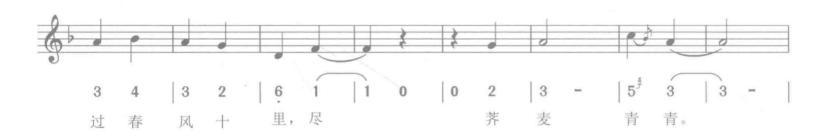
去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药, 年年知为谁生? 杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥

揚州慢

宋·姜夔 词 《白石道人歌曲》卷四











这首词是姜夔早年之作,写于南宋孝宗淳熙三年(1176年)冬,作者路过兵燹后的扬州,扬州最近曾于绍兴三十一年(1161)遭金兵侵掠。姜夔此来,虽已过去了十五年,但扬州之荒凉残破依旧,还无法恢复到昔日的繁华,恰又值夜雪初晴,暮色渐起,对荒城,听戍角,不胜感慨,于是创作了这首词。词前原有小序交代缘起,并说本词得到于岩老人萧德藻的称赞,认为有《诗经》中《黍离》之悲。

"淮左名都""竹西佳处",一用地理,一用典故(杜牧诗"谁知竹西路,歌吹是扬州"),皆指扬州。"过春风十里,尽荠麦青青",此时正是冬天,"春风十里"非实写,而是用杜牧诗"春风十里扬州路",指曾经繁华的扬州街道,今日都长满了荠麦荒草。下面用拟人手法,说自从金兵退去之后,至今连废弃的池塘、粗大的乔木都反感,乃至痛恨说起兵乱之事,物本不能言,却写成由于金兵入侵成为心中的伤痛而厌言而至无言,物犹如此,人何以堪!黄昏时,角声吹起,空城回荡,更添寒意!

杜牧风流倜傥,曾数来扬州,并写下多首诗篇,就算这时重来,也会感到心惊不已!"豆蔻梢头二月初""十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名",都是杜牧的诗句。擅写扬州繁华,才华横溢的杜牧,面对此情此景,恐怕也深情难赋了。那些名胜如二十四桥还在,当年杜牧写到"二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫",风流之地如今只有桥下水波中荡漾的清冷月影,昔日歌吹沸天,如今凄寂无声。不禁想起春天来时,桥边红药还会开花,可为谁开呢?城破凋残,不过年年自开自谢,无人赏也无人怜了,正是扬州满目疮痍颓败景象的写照。

暗香

旧时月色,算几番照我,梅边吹笛?唤起玉人,不管清寒与攀摘。何逊而今渐老,

都忘却、春风词笔。但怪得、竹外疏花,香冷入瑶席。

江 国 正寂寂, 叹寄与路遥,夜雪初积。翠尊易泣,红萼无言耿相忆。长记曾

携手处, 千树压、西湖寒碧。又片片、 吹尽也,几时见得?

暗香(中昌宮)

宋·姜夔 词 《白石道人歌曲》卷四











这是咏梅词名作,与[疏影]皆一时所写,姊妹成篇。据姜夔该词小序可知,南宋光宗绍熙二年(1191年)冬,词人冒雪去范成大的苏州石湖居所拜访,小住月余,应范之邀,制此二曲,范成大极为欣赏。词牌取自宋初诗人林逋咏梅名句"疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏"。

此词名为咏梅,但直接涉及者,仅红萼、千树、疏花、香冷而已,并不细细摹写梅花情态,而是通过创设月色清寒,雪光映衬的外部环境,在怀念玉人的思绪中,写出一种清冷雅淡的词境,这种词境即是姜词典型的"清空",正与梅花的品格若合符契。词的内容是在雪夜梅花的情境中怀人,以怀人为主,但人与梅又密切相关,一起摘的是梅花,一起携手散步是在千树梅花之下。玉人与酥胸,这类词不免俗烂,柳永写市井妓女的词多用之。词品高洁如姜白石,这类词是很谨慎的。但玉人用在此处,又恰到好处。玉之光洁温润,正与月色、雪光、梅花、瑶席、翠尊,在语言上相映成趣,故有助于造境,可见白石炼词,极为讲究。

起首便从怀人写起,想起旧时,月光下几番吹笛,清冷之极。此时唤起她,不管如何清寒,一起攀摘梅花,一个攀字,仰头垫脚的细微动作亦曲曲写出。继又以擅写梅花的何逊自比,说如今渐老,而竹外的几株梅花,冷香飘忽传来,正宜写诗吟咏,而自己才华退却,却怎么也写不成了。不怪自己无才,却怪梅花传香。实际是怪梅花勾起自己对玉人的思念,情思泛起,而玉人不在,无心写诗了。此时的江南,雪夜寒光,寂寞清冷。想折一枝梅花寄与她,路又被积雪阻断。对翠尊,无人共饮,看红萼,玉人不在,一个人对着梅花,无言耿耿相忆。又想起当年一起携手西湖漫步,岸边正有梅花千树,一个"压"字极好!树多,着雪,低沉,冬日湖面本已寒冷,千树"压",则更寒矣。人虽不在,尚有梅花,见梅忆人,如果连梅花都片片吹尽也,则梅几时再见?人几时再见?

江城梅花引

白鸥问我沿归舟, 是身留, 是心留?心若留时, 何事锁眉头?风拍小帘灯晕舞,

旧游旧游今在否?花外楼,柳下舟。梦也梦也,梦不到,寒水空流。 漠漠黄云, 对闲影,

冷清清,

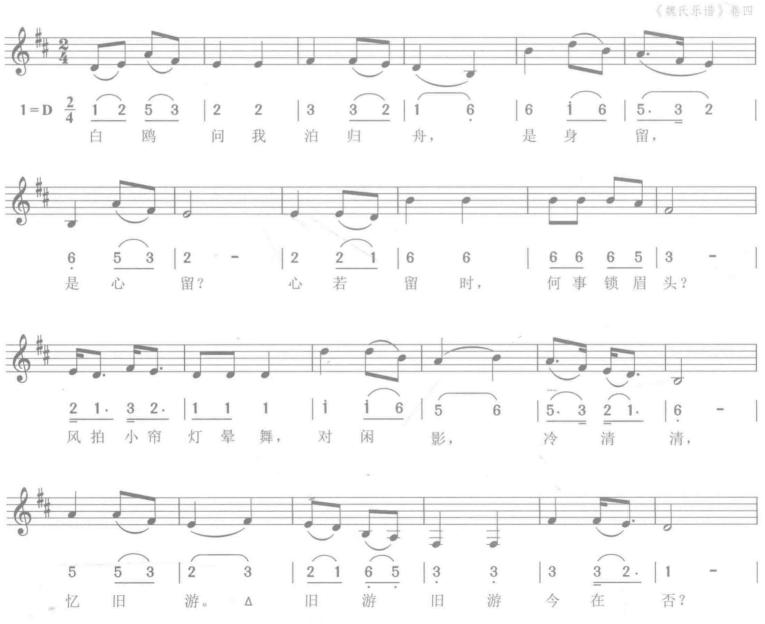
忆旧游。

湿透木棉裳。都道无人愁似我,今夜雪,有梅花,似我愁。

江城梅花引

(道宮)





IH

旧

旧



此词又题[梅花引],副题"荆溪阻雪",作者蒋捷。荆溪在蒋捷故乡宜兴之南,其冬日行舟至此,为雪所阻而作。词中"泊归州",众本皆作"泊孤舟",唯《魏氏乐谱》作"归"。当是返乡途中,非离家外出。揆之词意,亦作返乡为优。

起首一句,白鸥、我与孤舟并写,意境已出。白鸥问我泊舟于此,是身留,是心留?不等我作答,鸥即以问代答,如是心留,而眉头紧锁,似有愁苦,必非心留明矣。非不等我言,不须我言,鸥鸟为我言也。鸥鸟既明我心,则鸥鸟即为我矣。天地一孤鸟,正如天地一孤舟、一归人也。身虽无奈而留,心则已神驰故乡。当此凄冷之际,对孤灯闲影,回忆涌上心头,既添温情,复增惆怅。旧游既指旧日游览之事,尤指当时共游之人。欲梦中追寻,奈梦又不成,所见者,空有寒水自流,昔日之花楼柳舟与同游之人皆不在矣,唯有夜雪黄云而已。独坐无眠,夜里湿冷的风打透了棉衣,至此,愁无极矣。但并非没有安慰,因我之愁,而将愁绪投射于外物,故所见无非愁者,岸边的梅花恰与我相对相伴,故亦与我同病相怜矣。

这首词的好处,一是画面感很强,意象以白鸥、孤舟、寒水、黄云、白雪、梅花为主,淡泊清冷,像一幅荆溪暮雪图。一是节奏流动自然,语言若波浪,接续推动,连贯而下,"旧游旧游""梦也梦也"既加强了旧游如梦之感,又使节奏回还跌宕。一是细节描写准确,如"风拍小帘灯晕舞","拍""舞"两字用得恰到好处,风轻轻拍打帘幕,吹进船内,灯光及其晕影来回轻微晃动,如风力过大,则帘掀而灯灭矣。

[General Information] 书名=14600057 SS号=14600057